

学校编码: 10384

学号: 18720101153433

分类号____密级____

UDC____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

湖南桑植民歌传承研究（1956—2006）

——以歌师陈金钟的口述史为视角

**The Study of the FolkSongs Inheritance in Sangzhi in Hunan
Province（1956—2006）——Based on
the Oral History of Folkstor Chen Jinzhong**

文 婷

指导教师姓名：王义彬 副教授

专 业 名 称：民族音乐学

论文提交日期：2013 年 4 月

论文答辩时间：2013 年 5 月

学位授予日期：2013 年 月

答辩委员会主席：_____

评阅人：_____

2013 年 4 月

厦门大学博硕士论文摘要库

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学博硕士论文摘要库

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（ ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

（ ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学博硕士论文摘要库

摘 要

桑植民歌源于农耕时期的生产劳动，具有鲜明的民族风格和浓郁的乡土韵味，拥有众多的民歌艺人，并且形成了较为完善的传承体系。

本文是一篇建立在田野工作与口述历史基础上的音乐传承个案研究，在历史中阐释音乐传承现象，以个案管窥音乐传承人与社会、历史的互动。全文分为三个部分，第一部分是桑植民歌的综述，主要从桑植民歌所处的地理环境、人文历史背景、主要类型及特征、传承方式这四个方面进行阐述和分析；第二部分叙述一个民歌传承人、一段民歌传承史和一系列民歌历史事件的具体实例。以歌师陈金钟的口述史为主体，运用口述史学和民族音乐学的相关研究方法，对 1956—2006 这 50 年间音乐传承历史进行梳理，分四个时期阐述桑植民歌的存在状态和社会—文化环境的变迁对于桑植民歌传承产生的不同影响以及桑植民歌如何在时间的流逝中有选择的延续。第三部分通过分析陈金钟在不同时期对民歌的传承活动，论述歌师的传承与历史、社会环境、自我价值之间的互动关系。论文从陈金钟的个人历史投射到整个社会背景，讨论作为非物质文化遗产传承人在其所处社会—文化环境中的身份认同，最后讨论了民歌传承中的两个重要条件，即“口头文本”与“书面文本”的当代互动。

关键词：桑植民歌； 传承； 陈金钟

Abstract

Sangzhi Folksong was originated from the traditional farming activities. It is characterized by its distinct ethnic style and its strong local flavor. Sangzhi Folksong consists of many folk singers and forms a comprehensive system of inheritance.

This thesis is a case study of the inheritance of folksong, which is based on the field work and oral history. The author attempts to illustrate the phenomenon of musical inheritance through the life experience of a specific folkstor. Furthermore, the author intends to reveal the interactive connection among folkstor, society and cultural inheritance, in other words, to elaborate on the interaction between individual and community.

The thesis divided into three parts. The first part is an introduction of Sangzhi folksong, including its geographical environment, history and main types and ways of Sangzhi folk song inheritance. The second part elaborates on the situation of folksong in each period with changing characteristic. In this part, the oral history of a typical folkstor (Chen Jingzhong, who has played a prominent role in the inheritance of Sangzhi Folksong) will be used to illuminate the inheritance of Sangzhi Folksong from 1956 to 2006. According to the different characteristics over period from 1950 to 2006, the inheritance of Sangzhi Folksong will be divided into four parts. The discussion will be focus on how different societies affect the inheritance of folksong and how did the folksong inherited in the changing society. The last part provides an analysis of the interaction among folkstor, history, society and culture, which are based on the life of the folkstor, Chen Jinzhong

Key words: **Sangzhi Folksong; Inheritance; Chen Jinzhong.**

目 录

摘 要	1
Abstract	II
绪 论	1
一、研究语境	1
二、研究对象及研究目的	2
三、研究现状	3
四、研究方法	5
五、研究意义	7
第一章 桑植民歌综述	9
第一节 桑植民歌的文化环境	9
一、地理环境	9
二、人文环境	10
第二节 桑植民歌的主要类型	12
一、山歌	13
二、小调	14
三、花灯调	15
四、革命歌曲	16
第三节 桑植民歌的音乐特点	17
一、旋律特点	17
二、唱词特点	21
第四节 桑植民歌传承方式	24
一、家族传承	25
二、社会传承	25
三、师徒传承	25
第二章 歌师陈金钟与桑植民歌 50 年	26
第一节 1956—1965：文艺春风，民歌遍野	26

一、演唱场合	27
二、流传情况	28
第二节 1966—1977：十年浩荡，民歌断层	31
一、演唱场合与流传范围的不断缩小	31
二、民歌传承的断层	32
第三节 1978—1999：改革开放，民歌复兴	33
一、“全国第一届民歌解放大会”在桑植召开	33
二、民歌解放大会对于桑植民歌传承的影响	35
第四节 2000—2006：“申遗”成功，后继有望	37
一、旅游业兴起，推动民歌发展	37
二、“申遗”成功，促进民歌传承	37
第三章 歌师传承与时代变迁	40
第一节 歌师与其所处时代的历史互动	40
一、幼年时期的民歌体验：“唱革命”	40
二、青年时期的民歌学习：“唱翻身”	41
三、中年时期的民歌感悟：“唱改革”	42
四、老年时期的民歌记忆：“唱非遗”	42
第二节 歌师在音乐传承中与社会的互动	43
一、民歌习得	43
二、民歌收集与整理	44
三、民歌发展与创新	45
四、民歌教唱	46
五、民歌推广	47
第三节 传承人的身份认同	47
一、“传承人”的定义	48
二、传承人的情感认同	50
三、传承人的当代语境	53
四、“口传文本”与“书面文本”的当代互动	55
结语	58

参考文献	58
附 录	60
致 谢	78

厦门大学博士论文摘要库

绪 论

一、研究语境

民歌是民间传统音乐文化的重要载体，中国的民歌研究有着深厚的成果积累。随着近年来非物质文化遗产保护工作的开展，民歌成为音乐学及相关学术领域的关注话题。

进入 21 世纪之后，关于民歌研究的文章层出不穷，包括民歌本体、形态研究、民歌与文化、民歌实地考察报告、民歌教育、民歌史等等，其中出现了很多反映民歌研究新方法和新视野的文章，如：民歌的定义及版权问题、民歌变化的原因、民歌的美学研究和比较研究、民歌书评、音乐家研究、民俗的关系研究、民歌的传承与发展研究^①等等，从不同视角对民歌进行全方位的研究和探讨。

然而，当下民歌研究的困境也日渐凸显。首先，孕育民歌生长、发展的环境正在随着经济的发展、文化的交流、社会的现代化而渐渐变质。虽然通过音乐工作者们采录下了很多宝贵的民歌资料和曲谱，但这种文本形式的民歌存活方式很大程度上失去了民歌本有的意义与内涵，因为“口传心授”才是保存民歌鲜活性的关键。民歌的意蕴、即兴性在博物馆式的保存中得不到充分的发展空间，民歌的生存土壤正在消逝。其次，如今民歌的代言人，也就是所谓的民歌手，大多在商业化、现代化的环境中渐渐失去民歌手原初的心态与淳朴。演唱民歌已不再是人们展示精神世界、抚慰心灵的一种娱乐方式，充满商业气息的民歌演唱难免有作秀之嫌，因而此类商业化倾向的民歌很难直接作为民歌的阐释文本。在此情况下，有一类人应该出现在研究者的视野中，那就是多年来一直默默从事民间音乐采集、收录、研究的本土音乐传承人（或者，笔者更愿意称之为当地人口中的歌师傅）。他们才是本土音乐传承的中坚力量，他们从老一辈民歌手那通过口传心授学到最原汁原味的民歌，用他们学到的本土音乐知识教授、培育下一代民歌手，对于民歌文化起到了承上启下的重要作用。从某种意义上说，他们才是民间音乐真正的构成主体，他们才真正是民间音乐的“传道-授业-解惑”者。

桑植，地处湘西北，是一个以土家族、白族、苗族为主体的少数民族聚居县。

^① 罗梅：中国民歌研究的现状和未来展望，沈阳音乐学院学报 2010 年，01 期。

特殊的地理位置与多元的族群成分使得该地区的民间音乐尤其丰富且极具地方特色。桑植民歌便是当地众多优秀民间音乐品种中一颗最为璀璨的明珠。其优美动听的旋律、灵活多变的曲式、情深意重的歌词无不深深吸引着笔者。通过对当地民间音乐文化的初步了解，笔者感觉到，桑植民歌所蕴含的文化实在丰富，几乎每一个当地人都能随口唱出好几首完整的桑植民歌，每一首民歌又都能够引出那么多故事……而当笔者接触到年近八旬的陈金钟老先生后，他对桑植民歌的热爱、执着，优秀的音乐表现才能和对桑植民间音乐的深刻理解，以及他与民歌传承交织在一起的坎坷人生经历，尤其是他作为当地家喻户晓的歌师傅，其几十年的教唱生涯对这个地区民歌传承和民间音乐发展的深刻影响，在桑植县甚至在湘西北地区都是无人能及的。陈金钟作为尚且健在的“新中国”第一代桑植民歌传承人，他的一生是如何进行民歌传承的？他眼中的桑植民歌发生了怎样的变化、如何变化？以及这一系列变化对桑植人、传统文化造成了怎样的影响等一系列问题，让笔者面对眼前的这位民间歌师，不由得产生了强烈的个案研究冲动。

二、研究对象及研究目的

（一）研究对象

本文选择陈金钟的民歌传承作为个案研究对象基于以下几个原因：

其一，陈金钟是土生土长的桑植人，从小受家庭熏陶，随家人学唱桑植民歌，1956年进入桑植县文化馆工作，50多年来一直致力于桑植民歌的采录、记谱、整理工作。他上山下乡访遍桑植县各个村社的民歌手，会唱的民歌数不胜数，是桑植县家喻户晓的“歌师傅”。陈金钟长期致力于桑植民歌的研究与传承工作，2008年他被湖南省文化厅评定为第一批省级非物质文化遗产传承人，参与编纂桑植民歌集《桑植民歌》、《桑植民歌精选》、《桑植白族民歌选》等。

其二，陈金钟生于20世纪三十年代，与新中国共同成长，他致力于桑植民歌传承的50年正是中国社会—文化环境不断变迁、地方经济迅猛发展的时期。陈金钟见证、经历、延续着桑植民歌的传承历史，他这50年来的民歌传承经历可以说是桑植民歌传承历史的极佳诠释。

其三，作为一位民间音乐传承人，在陈金钟的身上兼具传承人的典型性与个人经历的特殊性。他是一位普通的民间音乐工作者，是当地家喻户晓的歌师，是湖南省非物质文化遗产省级传承人，身兼三重身份的他与民歌共同承载着当地民歌的文化属性。

因此，本文研究对象是：中国湖南省桑植县桑植民歌新中国第一代传承人、民间歌师陈金钟民歌传承历史个案。研究范围涉及桑植民歌发生与发展的当地人文地理、社会生活环境；与陈金钟五十年间与音乐相关的个人生活经历；本土社会、历史与民歌传承人的相互影响；歌师与本土音乐的创新和传承；歌师所见证的社会文化变迁；传承人文化身份建构及认同等。

（二）研究目的

本文的研究目的定位为：运用民族音乐学实地考察与口述历史相结合的方法，通过对一位传承人与桑植民歌 50 年传承经历的描述，阐释民间音乐传承人与民歌、社会、历史、传统文化的互动关系。

三、研究现状

桑植民歌的搜集、整理始于 1950' s 年代，它是 1980' s 年代以后民歌研究工作得以开展的先导和重要累积阶段。随着《中国民间歌曲集成·湖南卷》、《湖南民间音乐集成》、《桑植民歌》等记录桑植民歌曲谱资料的相继问世，音乐工作者的理论研究也不断深入。除对桑植民歌进行形态学的研究外，还探讨了民歌与其根植的地理条件、社会环境、精神生活的相互关系等，在研究思路、方法、领域等方面都有所拓展，形成了一批有价值的学术成果。纵观近 30 年的桑植民歌研究，主要集中在“音乐形态学研究”、“音乐文化学研究”、“传承与发展”这些方面：

（一）桑植民歌的形态学研究

主要从音乐本体方面对桑植民歌的音乐形态进行系统的阐释与归纳，以多方位的视角分析桑植民歌的艺术特征及其音乐构成。如：《桑植民歌》^①主要从桑植民歌的主要类别、一般特征、衬词运用以及桑植民歌与当地民俗文化的关系等方面对桑植民歌进行的综合性论

^① 鲁颂：《桑植民歌》，音乐艺术，1985 年 02 期。

述：《桑植民歌的结构形式》^①对桑植民歌的结构形式和旋法特征展开了详尽的分析；《衬词在桑植民歌中的运用》^②则专门从衬词运用的角度分析了桑植民歌的衬词特点。

（二）桑植民歌的文化学研究

主要从音乐与其所根植的物质文化、精神文化之间的多维关系探讨桑植民歌的历史、现状及演变。这方面的研究相对薄弱，《桑植民歌文化变迁的研究》^③尝试从社会功能、现实意义等文化学角度对传统社会与当代社会中的桑植民歌进行比较研究，但文章仅以桑植的土家族民歌作为阐释对象，研究范围不够全面，用文化学理论来研究桑植民歌的深度和广度欠佳。

（三）桑植民歌保护与传承的研究

主要探讨桑植民歌的传承状况、新的传承方式以及未来发展趋势等问题。该领域的研究主要是进入 21 世纪以后才陆续出现。

如《湖南桑植民歌传承个案研究》^④探讨了一位桑植民歌传承人从民歌的习得到民歌的继承再到民歌的传播等音乐行为。重点阐述和分析了民歌传承人在当下对于民歌的传播方式以及传播途径。

此外，还有在报刊杂志中出现的有关桑植民歌报道性的文章，如：《桑植白族民歌——永不凋零的艺术奇葩》^⑤、《永远的桑植民歌》^⑥、《桑植民歌魅力无限》^⑦，分别从艺术感染力和影响力方面对桑植民歌进行了介绍，为宣传桑植民歌起到了一定的作用；《让民歌在学生的心中唱响——桑植民歌进校园侧记》^⑧则真实记录了新时期桑植民歌在新一代桑植青少年中的传承现象。

以上对桑植民歌的研究文献，分别从不同角度进行了搜集、整理与分析，关注点多集中在桑植民歌历史源流、桑植民歌音乐形态分析、桑植民歌创作分析三个方面。针对桑植民歌的采集、整理、传承这一系列动态的民间音乐行为的系统研究尚属空白。

^① 安尔山：《桑植民歌的结构形式》，吉首大学学报（社会科学版），1989 年 02 期。

^② 唐莉敏：《衬词在桑植民歌中的运用》，怀化学院学报，2007 年 09 期。

^③ 金平：《桑植民歌文化变迁的研究》，四川师范大学硕士学位论文，2011 年。

^④ 丁佳：《湖南桑植民歌传承个案研究》，中国音乐学院硕士学位论文，2010 年。

^⑤ 王成均、石绍：《桑植白族民歌——永不凋零的艺术奇葩》《民族论坛》，2002 年 07 期。

^⑥ 王成均、刘晓平：《永远的桑植民歌》《湖南日报》，2003 年 1 月 8 号。

^⑦ 彭文、向倩：《桑植民歌魅力无限》《张家界日报》，2007 年 7 月 16 号。

^⑧ 张教、朱先怀：《让民歌在学生的心中唱响——桑植民歌进校园侧记》《中国农村教育》，2008 年 02 期。

四、研究方法

基于上述研究目的,笔者将采用历史研究方法描述与分析桑植民歌的传承过程,阐释桑植民歌在社会—文化环境不断变迁中的传承方式。本文将口述史方法运用到民族音乐学研究,主体材料是由陈金钟的口述文本,并围绕其口述历史,从多个方面丰富和充实陈金钟作为歌师在桑植民歌六十年传承历史中的社会意义和文化内涵。口述历史是本研究的主要资料来源,在对口述史料进行分析过程中将借鉴民族音乐学、社会学与人类学等领域的部分观点与研究方法。

（一）历史作用于民族音乐学

在实地考察中笔者了解到,在桑植民歌的传承中留下了每个历史阶段独有的特殊印记。桑植县现存民歌传承人从“新中国”第一代传承人(生于20世纪30年代,如:陈金钟)到第五代传承人(生于20世纪70年代),他们先后在不同历史时期学习桑植民歌,每一代传承人演唱桑植民歌都包含着属于那个时代的意义。因此,在现代乡村传统音乐的研究中,历史地阐释不可或缺,这一方法与近20年民族音乐学中相关历史研究的发展密切相关。

音乐史学与民族音乐学一直都有着千丝万缕的联系,从研究方法到研究内容都有很多相互交叉、重合的地方。对此,音乐学界更多的观点是倾向于将二者进行有机的结合,实现音乐学研究中历时与共时的相互补充。如安东尼·西格

(Anthony Seeger)认为:“与其把音乐学分为历史的与体系的,或历史的与比较的(民族音乐学的)两大分支,不如把它看成是一个完整统一的学科……两种定向是互补的,而不是互相排斥。”^①布鲁诺·内特尔(Bruno Nettl)也认识到民族音乐学应该从历史的角度来思考,他认为“民族音乐学的历史思维,可分成起源和变迁的研究两部分……研究音乐的变迁有两种途径:一是设法重建过去的真象,一是观察‘现存’音乐正在发生的改变”。^②(1964年)尤其是赖斯在“梅里亚姆模式”的基础上提出“赖斯模式”(1987年),将人的音乐行为建立在历史构成、社会维护、个人体验三个层次上分析。他主张将音乐行为放置在历史背景中阐释,坚持历史主题是研究音乐的一个基本必要条件。赖斯的这种三维研究模式促进了历史音乐学与民族音乐学的互相渗透。

^① 吴巍:《查尔斯·西格及其有关民族音乐学学科建设的理论》,《中国音乐学》1996年03期。

^② Bruno. Nettl 著:《民族音乐学的理论与方法》第八章,1964年于纽约出版,沈信一(中国台湾)译。

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库